

TFG

ARTE CON FUEGO. SENTIMIENTOS Y EMOCIONES DE UN MOMENTO ÚNICO.

Presentado por Beatriz Valenzuela Gutiérrez.

Tutor: David Roldan Garrote.

Facultat de BellesArts de San Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2013-2014

**UNIVERSITAT
POLITÀCNICA
DE VALÈNCIA**

**UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES**

Resumen.

“Arte con Fuego, Sentimientos y Emociones de un momento Único”, es una serie de obras, en concreto 10 unidades realizadas en **cuero** de diferente tamaño, nacidas de diversas fotografías previamente convertidas en **ilustraciones** artísticas de género fantástico, siendo el tema central de todas ellas la figura del **caballo**. Estas ilustraciones, son trasladadas al cuero mediante la técnica del **pirograbado**, y cuatro de ellas han sido convertidas en fundas para libretas “Midori”.

Artistas como Rebeca Saray, Martín Núñez o Inmaculada Valenzuela han sido referentes importantes en la realización del presente proyecto, donde después de una fase de documentación fue imprescindible aprender y experimentar tanto con técnicas tradicionales como nuevas alrededor del pirograbado, así como introducirnos en el mundo de la **fotografía digital** y su postproducción.

Palabras clave: cuero, ilustraciones, caballo, pirograbado, fotografía digital.

Índice.

1. Introducción.	4
2. Objetivos.	7
2.1. Objetivos específicos.	7
3. Metas.	8
4. Descripción del proyecto.	8
4.1. Referentes.	10
4.1.1. Rebeca Saray.	10
4.1.2. Inmaculada Valenzuela.	13
4.1.3. Martín Núñez.	15
4.1.4. Davide Della Noce.	18
5. Implantación del Proyecto.	21
5.1. Materiales Utilizados.	23
5.2. Partes de la piel o el cuero.	25
5.3. Explicación de la técnica e historia del pirograbado.	26
5.4. Fotografías paso a paso de las obras realizadas.	31
5.5. Realización de un producto.	37
6. Conclusión y reflexión final.	40
7. Bibliografía.	43

1. Introducción

Ilustración 1. Beatriz Valenzuela con Héroe.

En los últimos años mi trabajo ha girado alrededor de diferentes técnicas artísticas, inspiradas en un único tema principal que es mi hobby y mi obsesión enriqueciendo así mi obra, es decir, la equitación.

Desde pequeña he sentido un gran amor hacia los equinos, los pintaba, los fotografiaba... Pasaba horas y horas observándoles pero siempre con un lápiz en las manos.

Así poco a poco me fui adentrando en el mundo del arte a la vez que empezaba a realizar actividades relacionadas con dichos equinos. Creo que gracias a estos animales he descubierto mi vocación, y sin dejarles de lado lo que intento es crear un arte inspirado en ellos, plasmando en mis obras los sentimientos y las emociones de un momento único.

He deseado realizar este proyecto porque creo que trabajar con algo que te gusta y te motiva, es una manera más placentera de lograr lo que te propones, conseguir el Grado en Bellas Artes.

También me gustaría mostrar las ilustraciones que yo hago y transmitir a los demás mis sentimientos, obsesiones y conocimientos. Dando así a conocer una parte de mí, mediante estas obras que se basan en mis gustos y aficiones.

Este proyecto supone una gran dificultad para mí, ya que está enfocado a tratar con materiales que nunca antes había utilizado, como el cuero. A parte de ser un reto personal, crear este proyecto es recuperar una técnica tradicional como es el pirograbado en cuero.

Y por ello esto hace que sienta curiosidad por cómo llevarlo a cabo, buscar el método de cómo resolverlo, de la mejor forma posible y donde lograr formarme para poder llevar a buen puerto el mencionado proyecto.

Este trabajo, plantea la creación de imágenes en cuero a partir de fotografías propias, que serán convertidas a ilustraciones artísticas de género fantástico, de manera que dependiendo los medios utilizados se pueda observar todo el proceso de creación de una obra artística.

Ilustración 2 “Iris con Lisonjero”.
2013. Beatriz Valenzuela.

Me gustaría recalcar que la fotografía para mí, significa un stand-bye en el tiempo. Parar por unos segundos ese momento en el cual te encuentras y después, poder disfrutar de él cuantas veces quieras. Creo que todo aquello que tenga relación con uno mismo, hablando desde mi propia fotografía personal, que a su vez se convertirá en una imagen pública, es puramente sensacional el poder compartir los sentimientos y emociones de ese momento que viviste y que por tanto todos los demás podrán compartirlo contigo.

La fotografía que se quería utilizar, correspondía a la del género fantástico, creando ilustraciones que ya vividas, pudieran convertirse en algo especial, donde lo real, y lo ficticio, se complementaran. La ficción es un mundo lleno de posibilidades, donde todo puede suceder pero todavía no ha ocurrido, incluso ni siquiera se sabe que jamás no ocurrirá. Este proyecto plantea justo la unión entre ambos.

El hecho de trabajar la imagen de dos formas diferentes, nos abre un mundo lleno de posibilidades. De esta forma hemos decidido plasmar dichas ilustraciones sobre un soporte diferente, y por tanto, más fascinante para el espectador a la hora de observarlas.

En sí mismo se trata de un proyecto de creación de imágenes equinas. El soporte debía estar relacionado en cierto modo con el tema, asique utilizamos, un material más convencional, el cuero.

Trabajar con este tipo de material es una forma de artesanía muy antigua que tiene muchas manifestaciones. El trabajo se hace en su mayoría a mano y requiere dedicación, detalle y a menudo un ojo artístico. El curtido, tallado, estampado y trenzado son buenas formas de trabajar con cuero, pero nosotros

utilizaremos una herramienta más novedosa, el pirograbado. También experimentaremos con el soporte e intentaremos añadir color.

Como ocurre con cualquier otra técnica. Debemos intentar plasmar lo que deseamos en ese momento, con el calor, sabiendo que cualquier error nos puede desviar de ese camino emprendido, sin posibilidad de rectificar, ni retornar al principio. Por eso, nuestros pasos entre las sombras, y luces, montañas o cornisas, son lentos, e intentaremos que esos trazos sean firmes en su ejecución.

Por ello inicialmente la búsqueda, recogida y sintetización de la información es una extensa etapa en el tiempo por la necesidad implícita de documentarse, ya que consideramos, que la obra de otros autores, puede ser una referencia inicial.

Para poder ejecutar mejor este proyecto, realizamos un cursillo sobre técnicas y manipulación del cuero en Córdoba, impartido por Inmaculada Valenzuela Palacios en Junio del 2013.

Con los conocimientos y la información recogida, comienza una fase de adquisición de material para el tratamiento del cuero, posteriormente se comienza a trabajar con él.

Durante todo el proceso de creación se ha documentado una serie de fotografías y este trabajo escrito.

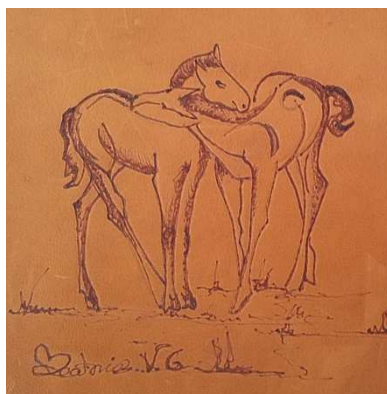

Ilustración 3. A la izquierda, boceto rápido sobre cuero pirograbado. Beatriz. V.

2. Objetivos.

El objetivo principal es crear ilustraciones de género artístico fantástico de ficción, en el cual los elementos principales del argumento sean imaginarios, irreales y sobrenaturales, y más tarde, transferirlas al cuero con el fin de contemplar la manipulación de una misma ilustración de dos formas diferentes.

2.1. Objetivos específicos.

- Realizar fotografías empleando como referente iconográfico la figura del caballo.
- Estudiar la anatomía del caballo.
- Estudiar y experimentar con técnicas de retoque fotográfico.
- Realizar una postproducción de las fotografías tomadas para convertirlas en ilustraciones.
- Estudiar y experimentar con la técnica del pirograbado.
- Transferir las ilustraciones fotográficas a un material poco habitual en el mundo artístico como el cuero a través de la técnica del pirograbado.
- Experimentar con la posibilidad de dar color al cuero una vez pirograbado.
- Experimentar y abordar la posibilidad de trasladar e incluir algunas de las obras obtenidas en objetos de uso común.

3. Metas.

- Realizar un mínimo de 20 obras de las cuales 10 serán fotografías digitales y las otras 10 reproducciones de esas ilustraciones en cuero.
- Creación de objetos donde se integren parte de las obras realizadas.
- Aprender a utilizar una técnica, como el pirograbado.
- Mostrar la técnica a otras personas con el fin de dar a conocer un arte tradicional.

4. Descripción del proyecto.

El proyecto aborda mostrar la delicadeza del propio animal sobre un soporte puramente natural, el cual está relacionado. Mostrando las emociones de dicho momento desde que es capturada la imagen, conmoviendo así al espectador con estas hermosas, generosas e inteligentes criaturas.

En este proyecto se puede contemplar a este magnífico animal en su estado más puro.

Lo que nos interesa sobre todo es el retrato del equino, la expresividad de cada uno de ellos, y como cambian sus expresiones dependiendo el momento y la situación en la que se encuentren, ya sea en pura competición, como podemos ver en “Torito” o “Doma clásica”, donde el animal esta en un momento de concentración.

Como verdadera amante de los caballos, darme cuenta de que esta fabulosa criatura, ésta media tonelada de huesos y músculos, es en esencia un animal salvaje, no hace sino potenciar su lado místico, con esto queremos decir, que por este motivo de fascinación ante tal hermoso animal, deseemos traspasar dichos momentos e instantes en momentos únicos que todos puedan contemplar.

Ilustración 4. “Doma Clásica”.2014.
Beatriz Valenzuela.

Ilustración 5. “Torito”.2014.
Beatriz Valenzuela.

El caballo ha formado parte de nuestra vida durante siglos y lo que se pretende con este proyecto, es capturar con nuestra cámara, el vigor, la fuerza y la agilidad de este hermoso animal que ha sido mi gran pasión durante toda la vida.

Ilustración 6. “Cabaret II”. Fotografía de la serie “Cabaret”. 2013. Beatriz Valenzuela.

Fotografiar a dichos animales no es nada fácil, sobre todo cuando dichas fotos se realizan en mitad de grandes espacios abiertos, siempre ha supuesto un reto, pero con gran pasión. No obstante, la clave del éxito en capturar la imagen, es saber comprender la mentalidad del caballo, es decir, en entender su forma de pensar y su poderoso instinto natural de supervivencia.

Muchos de estos animales se muestran atentos ante la sorpresa e intriga al observar una cámara fotográfica, es entonces en ese momento cuando muestra su lado más expresivo y por ende, el momento tan ansiado que buscamos capturar.

Para realizar estas fotografías se necesitará disponer de una cámara réflex, en concreto la Nikon D3.100 y con ayuda de modelos voluntarios, así como una serie de equinos y accesorios relacionados con el mundo del caballo que nos serán cedidos por algunos centros hípicos de Valencia, se podrán llevar a cabo.

Ilustración 7. Cámara réflex, Nikon D3.100.

Como el proyecto trata sobre la realización de unas fotografías equinas, elaboradas en diferentes sesiones, así como distintos estados climáticos, retocadas y transformadas, dotándolas de un género fantástico, que posteriormente van a ser traspasadas a cuero, es necesaria la realización de diversas fotografías en diferentes periodos de tiempo en los cuales se pueda representar y unificar la temática buscada.

La idea es probar a utilizar diferentes ajustes con la cámara, que modificaran el color, el diafragma, la saturación...para buscar así los efectos deseados en las fotografías, que servirán como base a las futuras ilustraciones.

Estas fotos se realizaran en formato RAW (formato de imagen sin modificaciones), en él se encuentra la totalidad de los datos de la imagen tal y como ha sido captada por el sensor digital de la cámara fotográfica. Donde no perdemos ningún dato de la información.

Para ello debemos informarnos sobre concursos, ferias o eventos que alberguen el mundo del caballo, que nos ayuden para realizar las fotografías, dotándolas de un significado concreto.

Una vez hechas dichas fotos, nos ayudaran a conseguir el retoque fotográfico necesario, algunos programas como Photoshop o Lightroom.

4.1. Referentes

- 4.1.1. Una de las artistas que más ha influido para la creación de dichas imágenes es **Rebeca Saray**, ella realiza principalmente fotografía de género fantástico.

Ilustración 8. Autorretrato
Rebeca Saray.

Rebeca Saray nació en 1983 en un pequeño pueblo de Galicia. En poco tiempo, se ha convertido en una de las fotógrafas con mayor proyección internacional gracias a sus originales retratos repletos de fantasía, donde se mezcla lo mejor del mundo de la fotografía real y la ilustración sirviéndose de los últimos avances en el campo del retoque digital.

Cada sesión fotográfica que realiza, tiene su propia ambientación y motivo por lo que los encuadres, el esquema de iluminación y sobre todo el retoque cambian.

De normal utiliza esquemas de iluminación tradicionales en los retratos. El estilo que predomina es el *Rembrandt* o tres cuartos por encima de otros esquemas como el *Paramount*. La razón es bien sencilla: uno de los principales rasgos de identidad de las fotografías de Rebeca Saray, es su interés por

conseguir texturas llamativas y cuerpos con volumen, renunciando muchas veces a una textura plana y sin detalle. Pero la peculiaridad de esta fotografía es que las texturas se suavicen en las zonas donde predomina la piel, en especial son modelos femeninos, sin renunciar a dotar de textura el vestuario y decorado que rodean o complementan a la figura principal.

Lo primero que hace es estudiar y tomar una fotografía real en algún estudio, normalmente los fondos que utiliza son neutros (gris o negro) y después con ayuda de photoshop, que es el único programa de edición que ella utiliza, comienza a hacer fotomontajes con otras imágenes de su carpeta.

También realiza trabajos fuera del estudio de fotografía, como por ejemplo uno de sus últimos trabajos, “Ensueño”, donde mezcla tanto la fotografía como la ilustración.

Esta fotografía fue tomada en Barcelona en la playa, todas las personas que salen estaban ahí, el cielo, el mar, la arena, etc. Todo forma parte de la toma original, y en postproducción añadió las naves y efectos.

Ilustración 9. Izquierda, “Ensueño, Boda en la playa”. Rebeca Saray.

Rebeca Saray también ha fotografiado a *Pilar Rubio*, *Kira Miró*, *Tim Burton*, *Berta Collado*, *Chenoa de Operación Triunfo*... o a grupos como: *Sôber*, *Mago de Oz*, *Paradise Lost*, ...

Compaginando los encargos de revistas de moda, portadas de discos, retratos o ilustraciones con trabajos más personales donde da rienda suelta a todo su arte digital.

Ilustración 10. "La cantera más sexy". 2006. Rebeca Saray.

Ilustración 11. "In Requiem". 2006. Rebeca Saray.

Rebeca sabe fusionar perfectamente los mejores aspectos de la fotografía tradicional con las nuevas técnicas de retoque digital, dotando a sus obras de una originalidad muy poco vista hasta ahora. Y es que sus fotografías sin el retoque siguen siendo grandes ejemplos de cómo plasmar de la mejor manera posible un retrato, pero a la vez le añade ese toque de innovación que permite a sus trabajos alzarse como algo nuevo.

Además su trabajo como ilustradora también está muy presente en sus fotografías. Esto se debe a que Rebeca Saray suele utilizar los fondos de dos formas en concreto: una finalidad propia del retrato integrado, donde los fondos son una combinación de atrezzo e ilustraciones de la propia fotógrafa que ayudan a enriquecer la personalidad y el punto de vista con el que es retratado el sujeto. El otro tipo de fondo es más propio del retrato exento, donde el sujeto retratado tiene un fondo vacío de cualquier elemento. Pero, eso sí, juega mucho con el juego de luces con estos fondos (pintados por ella misma) que utiliza para potenciar los colores de la iluminación que, previamente, se ha servido para iluminar al sujeto a la hora de tomar la imagen. En ambos casos el fondo se crea en postproducción y siempre intenta reforzar una característica de la imagen original.

Foto-libros: Ya ha publicado cuatro libros propios, Con "*Ensueño*", Rebeca se aleja del género de terror que le había inspirado libros como "*In requiem*" o "*Feelings*" (ambos publicados por Norma), y ha colaborado en tres.

Actualmente combina la fotografía y el arte digital con su labor de docente, impartiendo ponencias en eventos relacionados con la fotografía o talleres y cursos para escuelas, asociaciones fotográficas o universidades.

Consideramos a Rebeca Saray una de las jóvenes promesas de la fotografía española. Por este motivo y por su estilo único y personal, decidimos escogerla como artista referente para nuestro TFG.

Ilustración 12. "Fantasy". Rebeca Saray.

Su trabajo con respecto al nuestro no es comparable, nosotros estamos iniciándonos en el mundo de la fotografía ilustrada, y ella es considerada una de las mejores en la fotografía digital, pero creemos que si seguimos los consejos que Rebeca ofrece y basándonos en sus trabajos, podremos realizar un buen proyecto.

Al igual que Rebeca, nos encanta el retoque digital, sobre todo de temática fantástica. Lo que nos diferencia de ella, es que nuestras composiciones tienen siempre como personaje principal una figura equina, es decir, en nuestras fotografías siempre utilizamos caballos. Es algo que nos caracteriza y que nos gusta, asique lo que intentamos es una mezcla de realidad y fantasía ecuestre.

Ilustración 13. "Mago de Oz". Rebeca Saray.

También utilizamos modelos como Rebeca. El vestuario y el maquillaje son muy importantes en nuestras composiciones, porque ayudan bastante a la hora de perfeccionar el retoque fotográfico.

En nuestras fotografías intentamos que los fondos sean naturales, aunque después siempre cambian el enfoque realista a un mundo más fantástico, sin embargo, Rebeca hace totalmente lo contrario en este sentido, ella suele realizar sus fotos en estudios con fondos neutros como bien dijimos anteriormente, y después incorpora esas imágenes en fondos de archivo.

Ilustración 14. Inmaculada Valenzuela en su taller.

4.1.2. La principal fuente de inspiración para realizar la parte en cuero de este proyecto, ha sido;

Inmaculada Valenzuela (1961). Se trata de una artista polifacética nacida en Écija (Sevilla). Aunque en la actualidad, reside en Córdoba, donde prosigue realizando su labor artística. Trabaja tanto el cuero, como la madera, la arcilla, la pintura al óleo, escultura... Sus obras no tienen un tema en concreto, pero su trabajo y dedicación hacen de ella una artista completa.

Ilustración 16. Cordobanes policromados. Inmaculada Valenzuela.

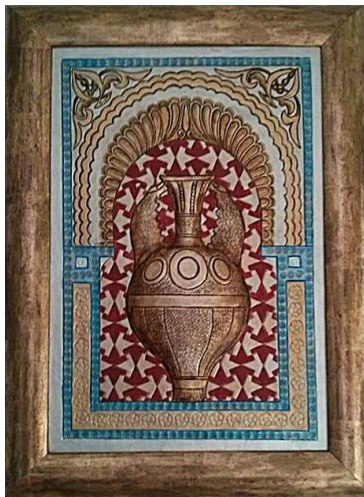

Ilustración 15. "Hada" 2014. Pirograbado sobre cuero y acuarela. Piel de vaquetilla.

Cabe destacar de su obra, sus trabajos en cuero, en especial la gran serie de cordobanes de las cuales me he inspirado. Un cordobán es un trabajo artístico realizado sobre cuero introducido en la península a través de la cultura árabe, y fue Córdoba su centro de mayor producción, de la cual adquieren su nombre "Cordobán".

Los cordobanes estaban hechos a partir de las pieles de macho cabrío de alta calidad, muy ligera y suave, curtidas con zumaque, planta rica en taninos. Los cordobanes como hemos dicho, usan piel de cabra, porque es de mayor grosor y moldeable. La piel de cabra no se puede tallar o vaciar, por lo que trabajan el cuero desde detrás: hacen un molde, colocan la piel sobre él y, humedeciéndola, van estirando el cuero hasta que toma el relieve del molde. Para que el relieve no se pierda con el tiempo, rellenan el hueco que se forma,

ya sea con una masa de algodón, cola, arcilla o la propia viruta que sale de la piel.

En la actualidad quedan pocos artesanos que la realicen de forma tradicional, tal y como ocurre con el resto de los productos artesanales hoy en día.

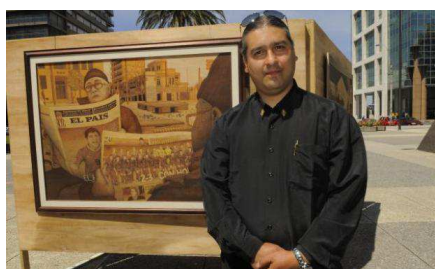

Ilustración 17. Martín Núñez en una de sus exposiciones, Artigas.

4.1.3. Otro de los referentes que más furor han causado en nosotros, por cómo trabaja y cómo domina la técnica, es **Martín Núñez**, se trata de una artista uruguayo nacido en Bella Unión (Artigas), que empezó a trabajar desde muy joven en el arte.

Su forma artística con la que logra cautivar a todos los espectadores con unos resultados verdaderamente fantásticos, es el pirograbado sobre madera.

El nivel de detalle de sus creaciones y la calidad de la composición obligan a una mirada atenta.

Ilustración 18. "Lo Nuestro".
Pirograbado directo sobre compensado de Caoba Amazónica. 144X113 cm.
Martín Núñez.

El soporte que utiliza suele ser tabloncillos de diferentes tipos de árboles como: Caoba Amazónica, Eucalipto Blanco, Ambay, Eucalipto rojo... y las dimensiones rondan sobre más de un metro por un metro.

Martín, realiza trabajos artísticos de los cuales va documentando todo el proceso, tanto las ventajas como las desventajas del material que utiliza y sus consecuentes deterioros con el paso del tiempo y su posible solución.

Respecto a su idea del arte, ha optado por utilizar un lenguaje propio. La palabra ARTE, para él, es muy relativa porque implica comparaciones, es decir, Martín opina que él, no es más o menos artista, sino simplemente cuenta lo que siente mediante la imagen con un carácter personal.

- "La definición de Arte no conduce con el sentimiento al Arte y Arte hacen los que sienten."¹

¹ Núñez,M, Martín Núñez. En: *Conectaarte*.

- *"El ARTE es relativo... Algo es arte según el valor que le brinden los demás en cuanto a gustos, sentido, pertenencia, tendencia, innovación, calidad, identidad, etc."*²

Ilustración 19. Martín Núñez preparando el soporte del pirograbado.

El proceso de creación que utiliza Martín es el siguiente, primero hay que remarcar el bajo costo de su obra, dado que esta hecha sobre materiales de segunda mano. Comienza reuniendo unas 20 tablas recicladas que encuentra en vertederos, contenedores o algunos encontrados en la vía pública paseando por la calle, y las prepara, para después, dependiendo sus características, asignarle un diseño, una imagen llena de sugerencias, que pirograba sobre la madera. Como sus formatos suelen ser de grandes dimensiones, muchas veces es necesario el empleo de un soplete para pirograbar zonas más grandes.

Suele realizar varios proyectos juntos, pero con el paso de los días, algunos necesitan más dedicación que otros y eso le mantiene entretenido durante unos seis meses hasta el próximo desafío de creación.

Trabaja en el patio de su casa, su "taller al aire libre", en compañía de sus hijas.

Pero Núñez no solo hace cuadros: su arte puede ser aplicado a puertas y demás objetos de madera. Si uno se cansa de una puerta pirograbada, la cambia, vende la vieja, y puede comprar una nueva, con otros motivos.

*"Yo creo que el artista debe investigar, tratar de innovar, para poder defender su trabajo con convicción, ocupando el lugarcito que faltaba ocupar. Yo en el pirograbado encontré una manera de crear piezas de interés y calidad, con bajo costo y en muy poco tiempo. Es la técnica lo que hace al artista. Porque el dibujo, el tema, puede ser tanto un paisaje urbano como cualquier otro diseño, pero siempre va a ser la técnica lo que le va a dar la calidad".*³

Ilustración 20. "Taller al aire libre"

^{2,3}Núñez,M, Martín Núñez. En: *Conectaarte*.

Ilustración 21. Exposición al aire libre. Artigas.

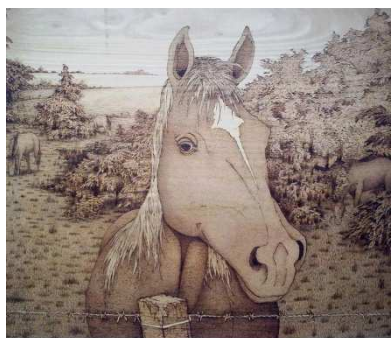

Ilustración 22. "Seis caballos".
Pirograbado directo sobre
compensado de Eucalipto blanco.
118X98 cm. Martín Núñez.

Ilustración 23. "Jinete Oriental".
Pirograbado directo sobre
compensado de Eucalipto blanco.
113X96 cm. Martín Núñez.

Para Núñez, el trabajo de un artista es justamente llamar la atención, y eso es lo que él consigue gracias a la calidad de sus trabajos, o porque causa polémica que no es precisamente para nada su estilo. Sus exposiciones suelen hacerse al aire libre, en plazas grandes, donde todo el mundo pueda contemplarlas. Él cree que es la mejor manera de dar a conocer algo de lo que va madurando desde hace muchos años atrás.

De esta forma, Martín Núñez puede explicar a las personas que pasan y se detienen junto a sus cuadros, la técnica de los mismos.

También es una buena forma de defender su trabajo mostrándolo, porque tiene una referencia que él es capaz de defender fácilmente, ya que puede dar la cara por su trabajo. Es muy difícil abrirse camino cuando te presentas por primera vez, cuando su trabajo comienza a prosperar es cuando un artista consigue influenciar a la gente.

Mientras tanto, sus hijas le ayudan repartiendo unos pequeños impresos sobre cada proyecto en cuestión.

Los temas que plasma en sus obras son muy variados pero siempre dotándoles de un toque de nostalgia hacia su querida tierra.

"El grabado es todo un Arte para quienes pacientemente lo practicamos de manera profesional como otra forma valida de Expresión Plástica, es una Artesanía Artística para quienes gustan destacarse y clasificar el trabajo, es solo una Artesanía para quien decide hacer de él una fuente de ingresos como Oficio y es un Hobby para quienes buscan hacer algo con su tiempo"⁴

En este caso, coincidimos con Núñez en que el arte del pirograbado es una forma de expresión artística personal. Está claro que un artesano produce repetitivamente series de piezas iguales restándole así personalidad a cada obra o motivo. Para quien lo ve simplemente como un producto comercial, es claramente impersonal. Pero para quien lo ve como un hobby es notoriamente

⁴ Núñez,M, Martín Núñez. En: *Conectaarte*.

algo personal pero realizado de manera puntual en su tiempo libre, no una expresión de su forma de vida.

Evolución de una obra de Martín Núñez:

“Yegua y potrillo”. Pirograbado directo sobre compensado de Eucalipto blanco. 94X120 cm.

Ilustración 24. Primer paso: lijar la madera.

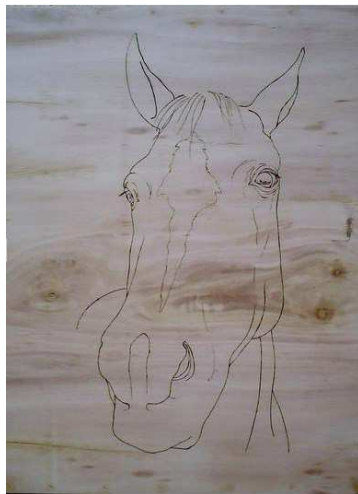

Ilustración 25. Segundo Paso: dibujar el motivo.

Ilustración 26. Tercer paso: comenzar a pirograbar las zonas más oscuras.

Ilustración 27. Cuartos paso: acabar pirograbando las zonas más claras.

Estos dos artistas nos han ayudado para la elaboración de nuestro TFG, tanto por su forma de trabajar como por sus experiencias vividas. Sobre todo, por como manejan la técnica del pirograbado. Y aunque Martín Núñez trabaja la madera, no es tan diferente al cuero, simplemente, que el soporte que estamos usando es mucho más delicado.

Con Inmaculada Valenzuela hemos aprendido mucho sobre la elaboración de productos de cuero, así como diferentes visiones del arte.

4.1.4. Otro referente con el cual nos hemos topado durante el largo recorrido de la búsqueda de información, se trata de **Davide Della Noce**, este artista italiano reconocidísimo por sus pirograbados, nació en Tradate, provincia de Udine.

El diseño le ha hecho buscar nuevas formas de expresión y el encuentro con la técnica del pirograbado le ha permitido combinar todos estos elementos.

Ilustración 28. Davide Della Noce.

Su gran pasión son los animales, en particular, los felinos. Los retrata en primer plano con la intención de dar forma a un sentimiento instintivo de la naturaleza, a través de la intensa mirada del animal. Él, a su vez también se inspira en un artista reconocido Belga, Carl Brenders, nacido en Amberes (1937), Brenders refleja su respeto por la naturaleza en sus pinturas, al igual que Davide. Ambos, mantienen un lenguaje pictórico figurativo personal, donde estudian la naturaleza de una manera obsesiva.

Ilustración 29. "Tigre de Sumatra". Pirograbado sobre madera, 41x30. Davide Della Noce.

Ilustración 30. "Caballos salvajes". Pirograbado sobre madera, 2012, 36x34. Davide Della Noce.

Ilustración 31. "Mala mala", pirograbado sobre madera, 2012. 33x44. Davide Della Noce.

Ilustración 32. "Endangered ambassadors tiger cubs". Carl Brenders.

Con estos dos últimos artistas, podemos decir que nuestro trabajo está claramente relacionado ya que nuestros principales motivadores son los animales, en nuestra situación, los caballos. La intención es capturar instantes de la vida y plasmarlas en un pedazo de madera o cuero, como los de nuestro proyecto. Creando así magníficas obras de arte llenas de sentimientos.

Llegado a este punto, conociendo un poquito sobre dichos artistas, que nos han dotado de información, consejos, técnicas... podemos comenzar con estas imágenes ya retocadas, modificadas y convertidas.

Para ello, debemos traspasarlas al cuero. Utilizando el pirograbado, la técnica es imprimir la fotografía en un papel de alto gramaje, mojar el cuero con un pulverizador y realizar un trabajo de calca sobre él, para luego, una vez secado, utilizar el pirógrafo para dar forma a las sombras de la fotografía y finalizar el

Ilustración 33. Pirógrafo.

trabajo artesanal pintando con acuarela, en algunos de ellos. Para fijar el color, le añadiremos un barniz mate en espray.

Para poder adquirir más conocimientos sobre esta técnica, sus inicios, perspectiva histórica, evolución y futuro, realizamos un viaje a Córdoba en junio de 2013, donde una profesional con varios años de experiencia, trabajando el cuero y en especial los cordobanes (Inmaculada Valenzuela), nos ayudó guiándonos en todo lo que necesitamos para la creación del proyecto durante esta fase en concreto.

Seleccionamos unas piezas de cuero, cuyo tamaño máximo es de 44,5 X 32 cm, que reunían las condiciones óptimas para el pirograbado, sin defectos en la superficie, grosor y tonalidad adecuada...

Se preparó la pieza para comenzar el pirograbado. Se pirograban y una vez observado el resultado, algunas de las obras son seleccionadas y dotadas de color. Estas últimas obras fueron convertidas en objetos de la vida diaria, donde la persona puede llevar consigo mismo dicha ilustración sin tener que dejarla aparcada y mostrarla así, donde quiera que vaya.

5. Implantación del proyecto

Ilustración 34. "Tango" 2013.
Beatriz Valenzuela.

Durante la creación de dicho proyecto, hemos tenido que ir incubando las ideas a conseguir. Desde el primer pensamiento, hasta su final resultante.

En este proyecto hemos empleado tanto las artes plásticas, como las nuevas tecnologías, en torno a un tema común actuando como hilo conductor, donde nos ha permitido desarrollar la creatividad en el campo que le hemos asignado. En primer lugar para explicar el proceso creativo de dicho proyecto, debemos centrarnos en la importancia del tema. Fotografiar caballos supone una difícil composición ya que no es nada fácil encontrar el momento preciso y la expresividad concreta de dicho animal. Lo que buscamos es capturar un momento único y efímero, dotando a dicha imagen de un sentimiento peculiar, plasmado por la expresividad del animal, que quedara fija eternamente y que nunca volveremos a disponer de dicho momento.

Lo que pretendemos es sacar del propio animal el alma humana que llevan dentro retratándolos, creando visualmente composiciones muy poderosas, moldeando la naturaleza y conseguir la belleza absoluta de ella.

-“El Arte consiste en transformar algo simple en algo especial ”⁵

-“La comprensión de los mensajes visuales depende de la capacidad que tienen los destinatarios para descifrarlos”.⁶

Ilustración 35. "Jaca Española".2014. Beatriz Valenzuela.

⁵ Macek, R. *Beauty Equine, Un estudio de caballos de Raphael Macek.*

⁶ Sorlin, P. *El "siglo" de la imagen analógica.* Pag. 68.

Dichas fotografías han sido realizadas en formato RAW, como dije anteriormente. Este tipo de formato, proporciona al artista una gran libertad y posibilidades creativas dentro del ámbito de la fotografía.

Ilustración 36. "Cabaret" 2013.
Beatriz Valenzuela.

Gracias a este trabajo me he podido adentrar un poquito más en la fotografía y utilización de este formato que desconocía. Pero a pesar de las innumerables ventajas que me proporcionaba, no he podido realizar esta parte del trabajo, lo cual no quiere decir que en un futuro, con más tiempo y dedicación, pueda retomarlo y así poder completar y enriquecer el proyecto que ha nacido del presente TFG.

Durante la pre-producción realizamos el plan alrededor de lo que esperábamos crear, cómo resolver la luz y por supuesto las previsiones necesarias para cuidar el momento de la toma.

El segundo proceso, de producción, implicó la múltiple toma de decisiones respecto del encuadre, longitud focal, abertura del diafragma, sensibilidad ISO y más importante aún los planos y ángulos de cámara sin pasar por alto la pose que, para este caso, es la de mayor importancia.

Hemos jugado con la exposición (luz), con el balance de blancos, con la calidez o por el contrario darle más frío, cambios de saturación... incluso en algunas, hemos conseguido deshacernos de ese ruido que en ocasiones provoca el alto valor del ISO en nuestras fotografías.

El tercer proceso de post-producción implicó la reorganización de las imágenes originales para re-contextualizarlas en una composición y darles a cada una de ellas un tema en concreto. Estas fotografías fueron simplificadas, es decir se eliminó gran parte del fondo para centrarnos específicamente en la figura a representar, el propio animal. Para realizar esta fase se utilizó un programa de retoque de fotografía: Photoshop CS6.

Así pues, una vez realizadas las fotografías y retocadas, para poder llevar a buen puerto el proyecto, nos hemos centrado en la segunda parte: el pirograbado.

Una de las cosas más importantes que se deben tener en cuenta para poder dibujar bien un cuerpo, aunque estemos basándonos en una fotografía, es el conocimiento de su anatomía. Para ello hemos tenido que analizar cada parte de nuestro animal, sobretodo del rostro, ya que lo que nos ha interesado más de ellos es la expresividad. Cada uno de los animales es diferente, y por tanto es complicado dibujarlo y confirmar que el caballo que se ha retratado es ese y no otro. Esto lo podemos observar sobretodo en las diferentes razas de caballos que existen, ya que unos tienen la cabeza más cóncava, otros más convexa...o los ojos más expresivos, el morro más fino...

Para poder explicar la técnica empleada, proseguiremos a detallar paso por paso como se realiza un pirograbado en cuero.

5.1. Los materiales que utilizaremos son los siguientes:

Un **pirógrafo**, de tipo profesional con termostato, el precio ronda los 90 euros aproximadamente y se puede adquirir en una tienda de bellas artes. Las puntas se venden por separado y cada una puede costar entre tres y cinco euros. Nosotros hemos necesitado cinco diferentes.

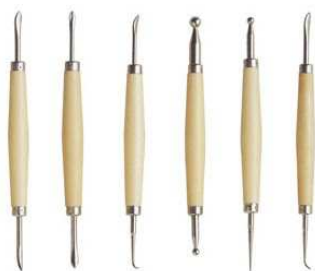

Ilustración 37. Buriles.

También necesitaremos un **buril** de dos puntas, una de ellas de cuchara plana y otra simple de dos milímetros de grosor para marcar el cuero, su precio es de 3 euros. El buril, se emplea para perfilar ángulos y líneas muy acusados desde el lado de la flor. Los extremos acabados en forma de punta de diamante sirven para perfilar pequeños detalles y marcar líneas muy acusadas.

La fotografía o **boceto** debe estar impreso en un papel de alto gramaje (180 o 200 gramos).

Ilustración 38. Piel Vaqueta, limpia y estirada.

La piel que utilizaremos es de vaqueta limpia. Esta piel entera constaba de un tamaño total de unos 20 pies (forma de medir una piel por los curtidores) y su precio rondaba los 92 euros.

Maquina **prensadora** de cuero para estampar los motivos.

Tendremos a mano un pulverizador con agua para mojar el cuero cuando nos sea necesario.

Acuarelas en barra para tintar el cuero y pinceles de todos los tamaños.

Antes de poder comenzar a pirograbar debemos seleccionar un boceto perfectamente conseguido. En este caso hemos realizado una serie de fotografías equinas que hemos ido sacando durante todo un año. Asistiendo a diferentes eventos como: concursos en el centro hípico C.E.P.E (Marines), La cuadra de Vicente (Manises), Valencia Caballo (recorrido por el rio Turia de Valencia), Fiecvál 2013... Estas fotografías han sido retocadas hasta conseguir el efecto deseado para mayor facilidad a la hora de pirograbarlas.

El siguiente paso es la adquisición del **cuero** y observar cual de las piezas cumplimenta las cualidades deseadas. Para ello buscamos información sobre diferentes curtidores de España, métodos de tratamiento, formas de envío al igual que su precio.

Finalmente la pieza de cuero elegida por su fácil uso a la hora de cortar, y grabar, fue la de vaqueta. Su alta calidad y grosor nos permiten trabajar en ella para conseguir la tonalidad deseada desde su color natural hasta otros tonos, mediante la aplicación de más o menos brillo o bien a base de resinas y caseínas mezcladas con pigmentos. El acabado para este artículo corresponde generalmente a un acabado anilina liso tamponado a mano y su uso generalmente va destinado para marroquinería. Es la variedad de piel curtida al vegetal más empleada (también la de mayor difusión) para el trabajo artístico en el taller.

Ilustración 39. Prensadora de rosca manual.

La vaquetilla, también denominada vaqueta, es un cuero bovino, habitualmente de ternera, fino y bastante flexible. Sus características, que se derivan del tipo de curtido y de la piel animal en sí, hacen de esta variedad de cuero la más versátil, interesante y adecuada para desarrollar trabajos creativos. Así pues, será el material fundamental de la presente obra, tanto en lo que atañe a los procesos técnicos como la explicación que daremos a continuación paso a paso.

5.2. La piel según el tipo de artículo o comercialización, se divide en distintas partes que toman los siguientes nombres:

Cuello

Es la parte delantera del animal donde se situaban el cuello y la cabeza. Su espesor y compacidad son irregulares. El cuello presenta muchas arrugas que serán más marcadas cuanto más viejo fuera el animal. Representa un 25% del peso total de la piel del ejemplar.

Crupón

También se denomina doble crupón. Corresponde a la piel de la región dorsal y lumbar del animal. Es la más homogénea (tanto en espesor como en estructura dérmica), y compacta también la de mayor valor. Corresponde al 45% del peso del total de la piel fresca.

Faldas

Denominadas también barrigas. Corresponden a la piel que cubría el vientre del animal. Son de espesor irregular y de una fibra muy esponjosa. Tienen un peso aproximado del 30% del total del animal.

Hojas

Se denomina así a los dos trozos de la división simétrica de una piel a partir del espinazo.

A continuación en la fotografía podemos observar el troceado de una piel curtida con la mención de las distintas partes en que se divide: crupón o doble crupón(A), cuello (B), falda(C); y hoja (D).

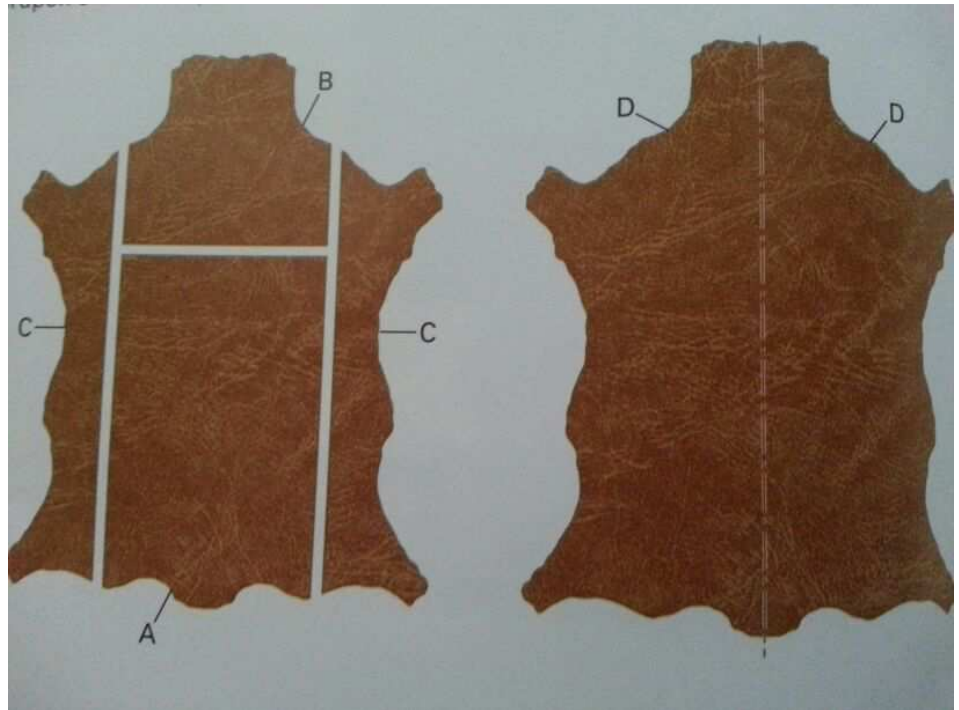

Ilustración 40

Nosotros hemos utilizado para nuestro trabajo, cada una de las partes, seleccionando los mejores trozos de dicha piel.

5.3. Explicación de la técnica e historia del pirograbador:

Para poder empezar debemos asegurarnos que la pieza de cuero no está dañada y que todos los lados están perfectamente igualados, es decir, el grosor es idéntico en todo el pedazo de cuero, esto es importante ya que cuando empecemos a pirograbar el material, si estamos utilizando una temperatura elevada y no disponemos del mismo grosor de cuero, podría agujerearse y estropear por ende todo el trabajo.

La forma adecuada para cortar el cuero es por su lado interior, es decir, su parte más rugosa. Debemos ayudarnos de una regla y un bolígrafo para marcar bien las líneas para guiarnos por donde vamos a cortar la pieza. Este tipo de cuero es muy fácil de seccionar, por su grosor que no mide más de cinco

Ilustración 41. Corte del cuero con Cúter

Ilustración 42. Humedecer la piel con ayuda de un pulverizador.

Ilustración 43. Calcar la imagen con ayuda de un lápiz o un buril.

milímetros. Para ayudarnos a la hora de cortar siempre podemos utilizar una madera que nos hará de apoyo para que el cúter no se desvíe y estropee parte del cuero.

El siguiente paso a realizar es calcar el boceto con un buril, para ello pulverizamos con abundante agua el trozo de cuero, después, con cinta de carroceros, debemos sujetar bien el papel (de alto gramaje para que el agua no lo deshaga al ponerlo encima del cuero mojado), para que no se desplace mientras calcamos el motivo. Hay que tener en cuenta, resaltar las líneas más sobresalientes del boceto, pero nunca aprontando en exceso, ya que este tipo de cuero es muy fácil de marcar. Lo que no se haya calcado no se puede arreglar, al no ser que se hayan realizado marcas sobre el cuero y el papel antes de empezar a calcar. Lo mejor es no levantar el papel hasta saber que todo está traspasado al cuero.

Una vez tenemos todo bien marcado, es hora de conectar el pirograbador. El pirograbado se trata de una técnica de dibujo. Como bien dice su nombre (del griego. piro = fuego graphos = escritura), pirograbado es escribir con fuego y esto lo efectuamos mediante un desarrollo de boceto, calco y quemado.

Para llevar a cabo un pirograbado en primer lugar precisamos tener un utensilio llamado “pirograbador”, o “pirógrafo” el cual emplea electricidad para generar el calor suficiente en la punta, y dispone de varias cabezas con distintas formas para conseguir diferentes líneas y otro tipo de rellenos, etc.

Este artilugio, está compuesto por un mango o varios, con potenciador para regular la cantidad de calor que queremos transmitir a la punta. Esta punta queda enroscada en el mango, que como su propio nombre indica, nos servirá para cogerlo con la mano sin quemarnos. En este mango, quitaríamos y pondríamos las diferentes puntas según fuésemos necesitando. Los pirógrafos de dos o más tomas, tienen la ventaja de que tendríamos dos o más mangos y no haría falta estar cambiando las puntas y perder tiempo mientras ésta se enfriaba.

Ilustración 44. Pirógrafo con termostato y juego de puntas quemadoras.

Lo podemos encontrar de dos tipos, el directo de una sola temperatura, el cual es similar a un cautín, o soldador y el segundo que es un termostato de temperatura alto, medio y bajo con fusibles de protección que evitará averías debidas a subidas de potencia, el cual nosotros utilizaremos para dicho proyecto.

Regulando la intensidad del calor que desprende la punta, se consigue más o menos intensidad en el quemado y, consecuentemente, distintas tonalidades del marrón suave al negro absoluto. La profundidad la regulamos manualmente según la presión que ejerzamos.

El pirógrafo con termostato, podemos decir que es un pirograbador de uso profesional ya que con éste las sombras y el difumino del boceto, que vamos a realizar se sugiere más fácil de elaborar, el pirograbado es una de las técnicas más antiguas que existen en la historia. Éste proceso ha sido practicado por un número elevado de culturas como por ejemplo, los egipcios, africanos y tribus que existen desde el comienzo de nuestros tiempos, según lo registrado a fines del siglo 19. El pirógrafo **Robert Boyer**, propone que esta técnica data de la prehistoria, cuando el ser humano descubre el fuego y aprende a dominarlo, a partir de ese momento, y al mismo tiempo que lo utiliza para afianzar más sus herramientas de trabajo, o de uso casero (flechas, objetos caseros y algún que otro artilugio preparado y reforzado con el fuego, para así endurecer el material), siente la necesidad de darle un empleo artístico a esa materia nueva para él. Por eso, comienza a experimentar con materiales asequibles al calor, surgiendo, dentro de la Historia del Arte, una técnica artística, que el hombre realizaba con una herramienta incandescente (vástago de quinua, bronce, hierro, etc.), trazando con la herramienta y el calor, incisiones o marcas, y consiguiendo con ello, composiciones de figuras, paisajes, historias mitológicas, y todo aquello que su vista alcanzaba a ver, y su imaginación le permitía desarrollar. Podemos decir que en esa época nace una técnica artística realizada con incisiones al fuego. Técnica, que en nuestro tiempo, conocemos como “Pirograbado”. Existen un buen número de objetos descubiertos y catalogados dentro de esta disciplina artística. Estudiosos del

tema, sitúan estas piezas descubiertas en excavaciones arqueológicas y con incisiones pirograbadas, en la época del Neandertal.

Esto, lo podemos conocer, gracias al arquitecto **Alfred Melbourne**, ya que se le debe el primer prototipo del pirograbador que hoy en día utilizamos en la actualidad. El cual fue mejorado gradualmente. Con esta técnica se puede elaborar multitud de elementos decorativos o en su caso manualidades o simplemente un dibujo. Con esta técnica podemos transformar desde un trozo de papel, hasta uno de madera sin dejar de mencionar el cuero y las telas sintéticas.

Para poder realizar un buen pirograbado principalmente se debe tener en cuenta algunos consejos:

Primero se debe tener claro que es lo que quieres estampar y en que soporte lo quieres hacer, has de tener el boceto ya realizado para calcarlo y empezar a trabajarlo.

Lo segundo es saber con qué material lo quieres trabajar y que cuidados has de tener para poder llevarlo a cabo adecuadamente, ya que hay diferentes materiales como el cuero, la madera, las telas, los acrílicos etc.

Lo tercero es transcribir o calcar honradamente las líneas que más resaltan del esbozo para que cuando comencemos a pirograbar no se cometa errores, pues una vez que marcas no tiene reversa. Lo quemado, quemado queda.

También se debe tener presente y muy importante, que los matices de esta técnica se obtienen con el amaño de las temperaturas a las que el pirógrafo llega, pues en lo más oscuro obviamente debemos elevar la temperatura para quemar más, y en las partes más claras esta a criterio personal como se quieran trabajar, pero lo ideal es utilizar una temperatura media a baja. Por último cabe recordar que las partes claras que quedan, hace juego con el resto del grabado.

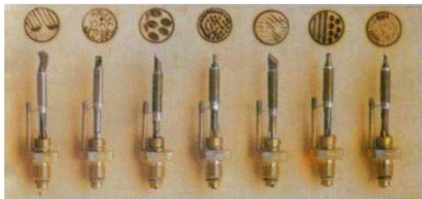
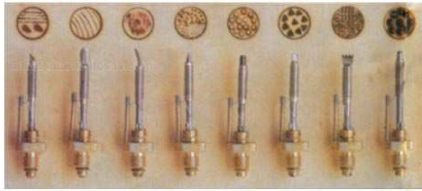

Ilustración 45. Diferentes puntas de un pirógrafo.

Ahora que ya sabemos un poco más sobre esta herramienta vamos a hablar de las diferentes puntas de las que dispone el pirógrafo, y cuáles de ellas son las más importantes.

Cabe destacar la punta universal fina, ya que con ella puedes realizar gran parte del pirograbado. Para este trabajo hemos empleado cinco puntas diferentes, como la **pala curva** para sombreados, la **punta fina** para calcar las líneas más importantes, la **punta triangular** con la cual se realizan algunos de los adornos de la guarnición que portan los caballos, la **pala media luna** para otros sombreados de menor tamaño y la **universal fina** la cual ya hemos mencionado anteriormente.

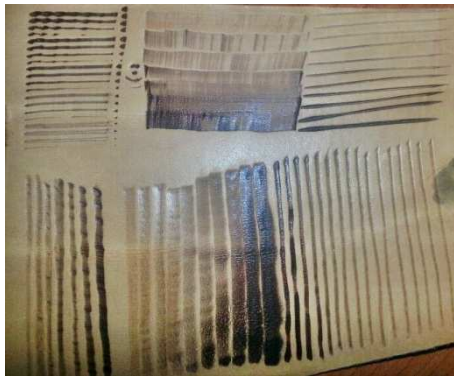

Ilustración 46. Pruebas de intensidad de quemado con las diferentes puntas.

La punta de nuestro pirograbador, puede ser sustituida por otras distintas para conseguir diferentes trazos, rellenos o formas. La mayoría de los pirógrafos, disponen de ésta opción, y la gama de puntas que podemos adquirir son lo suficientemente amplias como para satisfacer las necesidades que se nos presenten a la hora de realizar un trabajo. A continuación en la imagen de la izquierda,, os presentamos un ejemplo de las diferentes tonalidades de las puntas según el calor ejercido.

Ya podemos seleccionar la punta y conectar el pirógrafo hasta que alcance la temperatura ideal y empezar a delinear. Es muy importante empezar por las sombras o las tonalidades más oscuras del motivo e ir bajando poco a poco la temperatura, pero no es aconsejable quemar las zonas más oscuras nada más empezar, porque después no habrá ninguna solución si nos pasamos con el quemado.

Seguidamente, procedemos a quemar sobre las líneas que más lo ameriten y posteriormente observando el boceto original pasamos a sombrear. El uso del pirógrafo, es muy parecido a la forma de dar sombras con una plumilla y la tinta china, los trazos deben ser simples y decididos, pero nunca utilizando una regla para que sean perfectos, ya que no buscamos que queden totalmente rectos, sino más bien, la naturaleza del propio trazo, dotándolo de toda su expresividad.

Cuando ya tenemos realizado parte de las líneas y las sombras, podemos empezar con las zonas más claras a una temperatura notoriamente baja, finalizar con sombras muy suaves.

También hemos prensado unos motivos, unas espigas secas que habíamos recogido del campo hacía unos meses. El método es el siguiente: una vez pirograbada la ilustración volvemos a pulverizar con abundante agua, después colocaremos las espigas o el motivo sobre el pedazo de cuero de la forma que más nos guste e introduciremos el cuero con mucho cuidado de que no se nos muevan las espigas dentro de una prensadora manual. A continuación ejerceremos la presión suficiente para que el motivo quede bien marcado.

5.4. Fotografías paso a paso de las obras realizadas:

Ilustración 47

Ilustración 48

Ilustración 49

Ilustración 50

Ilustración 51

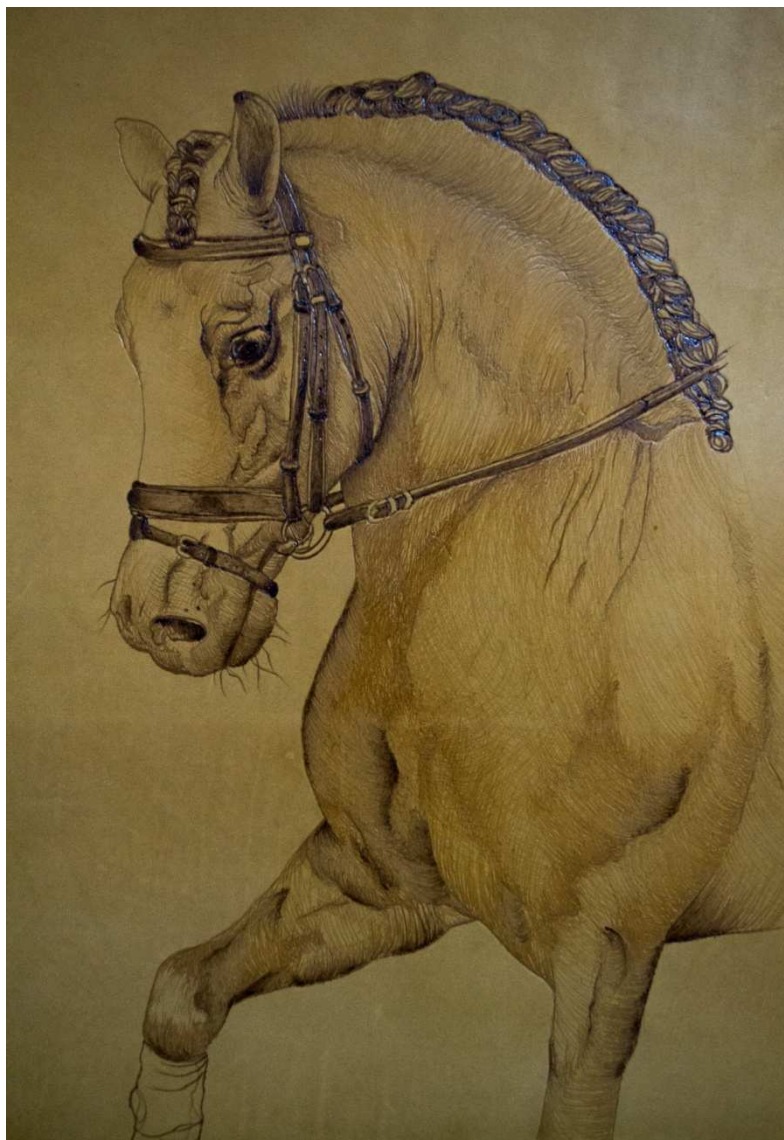

Ilustración 52. "Doma Clásica", pirograbado sobre cuero. 44,5x32cm. Beatriz Valenzuela.

Ilustración 53

Ilustración 54

Ilustración 55

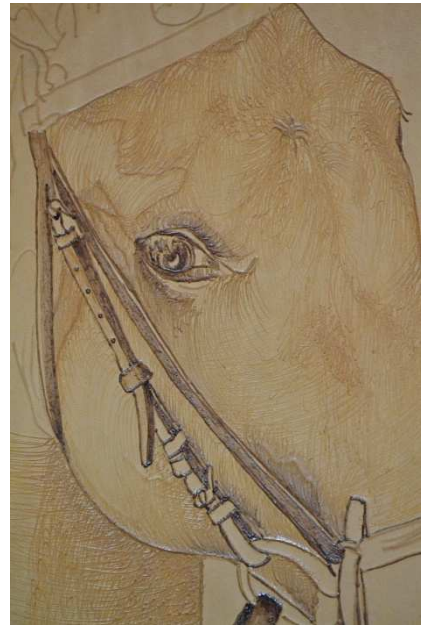

Ilustración 56. "Torito",
pirograbado sobre cuero,
44,5x32cm. Beatriz Valenzuela.

Ilustración 57

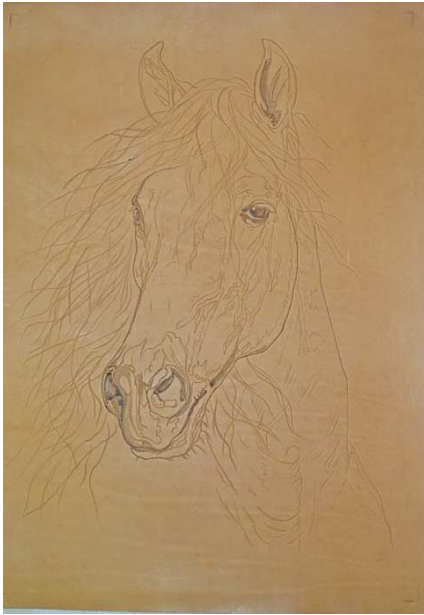

Ilustración 58

Ilustración 59

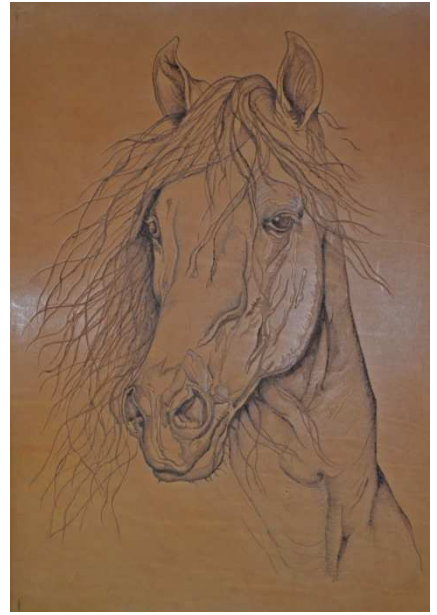

Ilustración 60. "Deseo",
pirograbado sobre cuero.
44,5x32cm. Beatriz Valenzuela.

Ilustración 61. "PRE". Pirograbado sobre cuero de piel de potro. 33,5x25. Beatriz Valenzuela.

Ilustración 62. "Cabaret" 2014. Pirograbado sobre piel de Vaqueta. 44,5X32cm. Beatriz Valenzuela.

Ilustración 63

Ilustración 64. "Trigo". Pirograbado sobre cuero y prensado. 43x32, 5 cm. Beatriz Valenzuela.

5.5. Realización de un producto:

Otro de nuestros objetivos, con el fin de que la obra no sea simplemente expuesta en una pared, sino con la intención de que salga a la calle y se pueda contemplar en cualquier sitio, nace la necesidad de buscar un soporte o aplicación sobre un objeto de uso cotidiano. Es en ese momento cuando, tras sopesar varios soportes nos interesamos por las fundas “Midori”.

La mayor parte de los códices de la Edad Media, han sido conservados hasta hoy en día gracias a que fueron escritos en pergamino, porque fueron ampliamente reproducidos. Debido a ello, disponemos de un considerable número de escritos religiosos, conventuales y nobiliarios, pertenecientes al período comprendido entre los orígenes de la patrística y la aparición de la imprenta. Gracias a ello podemos decir que perdura en la cultura occidental el uso del cuero, hoy en día se emplea en encuadernaciones, sobre todo es un material empleado en la cubierta de los libros de cierto prestigio o valor. Con este motivo nos hemos interesado en las envolturas “Midori”, intentado recrear ese tipo de pergaminos, que a su vez, a la hora de realizarlo, evitaremos que desaparezcan de nuestras vidas.

Ilustración 65. Funda Midori

Las fundas para libretas, diseñadas en Japón, demuestran la esencia de la sencillez y el cuidado del detalle. Las fundas de cuero, teñidas con pigmentos vegetales, embellecen con cada roce y son repujadas por las huellas de su empleo, las preserva del paso del tiempo. El cierre es mediante un botón metálico, que puede ser un remache, un adorno, una tira de cuero... Estas cubiertas están muy de moda últimamente, sobretodo reconocidas por los artistas que las usan para realizar sus dibujos como libreta de “sketchers” o bien para llevarlas contigo de viaje. Están elaboradas con cuero y unas gomas elásticas que facilitan la sujeción de las libretas. En la actualidad, algunas de ellas pueden llevar pequeños adornos de metal, acero o plata. A estas fundas, les hemos añadido un valor del cual carecían, mediante un pirograbado, que las dotó de un motivo decorativo.

Para la creación de estas pequeñas fundas, lo primero es disponer del pedazo de cuero ya pirograbado como explicamos anteriormente.

Ilustración 66

Ilustración 67

Ilustración 68

Lo segundo es realizar los agujeros justo en la mitad de la pieza para introducir la goma elástica, estos orificios no deben ser muy grandes, un milímetro de anchura es suficiente. Si la pieza es un A4 como en nuestro caso, habría que hacer los 5 agujeros, justo en la mitad (14,7cm). En dicha perpendicular hacemos las perforaciones a 2cm del borde, a un 1cm de este, se hace otro agujero, el próximo lo haremos a 8 cm desde este último. Las otras dos perforaciones que faltan, las haremos igual que las dos primeras, desde el borde inferior, a 2cm y el otro a 1 cm desde este último. Estos agujeros nos servirán para introducir la goma elástica que nos sujetara la libreta.

Para colocarla de forma que queden de la mejor forma posible, abrir sobre una mesa la cubierta de cuero, localizar las dos bandas elásticas centrales de la goma e insertar cada cuaderno en una de ellas. (La banda en posición central o entre cubierta y la última hoja).

Para experimentar con el soporte, a algunas de las fundas, hemos querido añadirle color en algunos de los motivos a tratar. Hay que recalcar que no es necesaria la imprimación sobre el cuero para tinter la piel. La técnica que he utilizado es la pintura al agua, la acuarela. Al principio, no teníamos mucha fe en que resultara apropiado, pero finalmente descubrimos que la pintura en el cuero puede ejecutarse, sobre todo para resaltar las luces y las sombras más potentes del motivo. Claro que se debe disponer de algún tipo de barniz para que no se borre una vez acabado.

Otra técnica que se utilizó a modo de experimentación sobre dicho soporte, fue la cianotipia. Esta técnica es un antiguo proceso fotográfico monocromo, que conseguía una copia en color azul, llamada "cianotipo". Que se obtiene al mezclar dos compuestos químicos.

El procedimiento es mezclar en igual de cantidad una solución al 8% de ferrocianuro de potasio y una solución al 20% de citrato de amonio y hierro. Esta solución es fotosensible, esto quiere decir que si le da la luz solar directa se vela. Para llevarla a cabo, aplicamos esta solución con ayuda de un pincel sobre el cuero en una habitación oscura donde la dejamos secar. Pero las

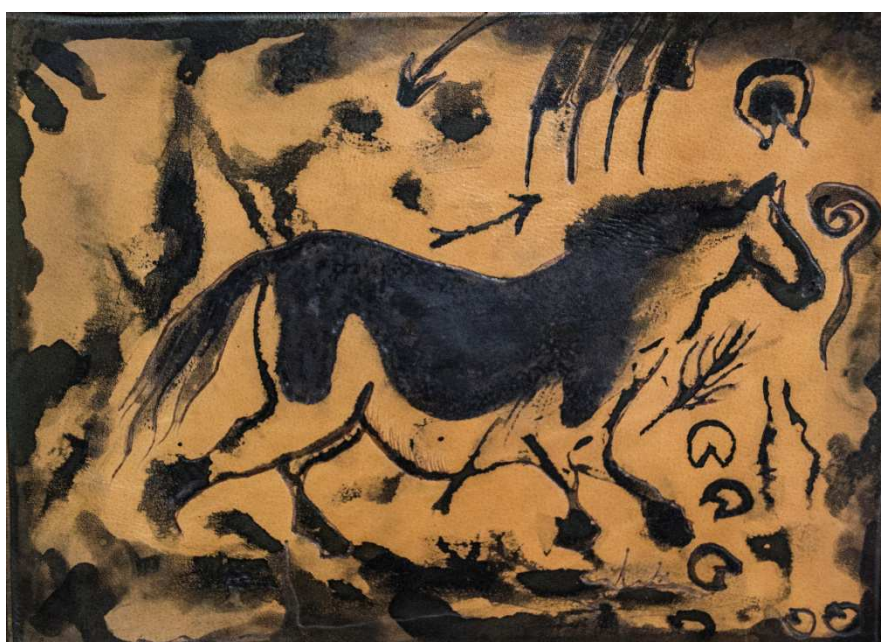
cianotipias deben ser impresas en superficies capaces de absorber la solución de hierro como el papel o la tela.

Una vez secado el cuero, sobre él, añadimos el motivo en negativo. Y lo metimos en la insoladora unos minutos. Después lavamos el cuero con abundante agua, aquí es donde nosotros tuvimos el problema, ya que nuestro soporte no fue capaz de absorber el hierro y toda la cianotipia se eliminó.

Pero no conforme con ello, intentamos usar la técnica de la cianotipia de una manera diferente. En una habitación oscura, con luz roja, y con un pincel muy fino, con esa composición química, dibujamos nuestro motivo, como si de una pintura se tratara. Una vez dibujado, lo introducimos en la insoladora, velándose así, únicamente lo dibujado en el soporte. De esta forma evitamos el siguiente paso que era limpiar con agua, ya que no había que eliminar ningún sobrante. Para finalizar el trabajo, añadimos barniz en spray para evitar que la cianotipia se perdiera o manchara.

Con esta forma de usar la cianotipia conseguimos que el cuero absorbiese la composición y logramos crear un dibujo sobre el cuero. Está claro que lo que se está fijando, ya no es una fotografía sino un dibujo a mano alzada.

Ilustración 69. "Pintura rupestre".2014. Cianotipia sobre cuero. 22,5X16, 5 cm. Beatriz Valenzuela.

6. Conclusión y reflexión final.

El trabajo desarrollado a lo largo de nuestro TFG ha dado como resultado una serie de 10 obras con un denominador común: (la representación equina). La realización de estas piezas ha supuesto un nuevo aprendizaje y recuperación de una técnica en desuso dentro del ámbito en el que nos movemos, así como un cambio en la concepción a la hora de enfrentarnos ante nuevos proyectos. A partir de ahora no solo observaremos las técnicas ya conocidas para la realización de obras sino contemplaremos nuevos métodos tradicionales e innovadores que nos ayuden o aporten en dichas obras.

Con respecto al objetivo y meta propuesta de abordar parte de las obras desde el ámbito de la fotografía digital, convirtiendo las mismas ilustraciones fotográficas, por desgracia no se ha podido llevar a buen término. La suma de asignaturas, experimentación de una nueva técnica para mí así como el propio aprendizaje de técnicas de retoque fotográfico digital no destructivo, hizo necesario que tuviéramos que dejar aparcada una parte de nuestro proyecto para poder realizarlo. Esperamos en próximas fechas poder centrarnos en esta tarea y completar esta parte del proyecto inicial.

Pero sin embargo, hemos conseguido el retoque de la imagen y su traslación sobre otro soporte, mediante el empleo del pirograbado, que es la técnica que más nos ha llenado de satisfacción personal en todo el tiempo que conocemos y practicamos las artes plásticas, pues en esta solo se necesita tener un poco de paciencia y buen pulso para manejar el calor generado por el pirograbador, ya que es una técnica donde el artista puede experimentar con materiales naturales y el fuego.

Concluido el trabajo podríamos decir que hemos alcanzado una parte de los objetivos. Nos habría gustado haber podido llevar a cabo más horas en el retoque fotográfico, pudiendo así presentar los cambios realizados en la fotografía, dichas ilustraciones no se han podido realizar, con lo cual es un objetivo por cumplir que se desarrollará en un futuro próximo. Aprender a trabajar el cuero, y el horario del presente curso, más la realización del

proyecto, nos ha imposibilitado concluirlo. Pero en cambio, si se ha conseguido realizar la obra en cuero, un total de 10 piezas, de las cuales cuatro han sido convertidas en un producto de uso personal para la vida diaria.

A parte de esto, hemos estudiado y experimentado en el terreno de la fotografía digital y aprendido a trabajar sobre un nuevo soporte, el cuero y aplicarle varias técnicas diferentes que no estaban previstas al inicio de dicho proyecto.

Aprovechando esto, en nuestra opinión personal creemos que no estaría de más que hubiese un hueco en el temario de la facultad de bellas artes para técnicas tradicionales, ya no refiriéndose al pirograbado, sino incluyendo otras técnicas más sencillas, como repujado, labrado, grabado, trenzado...sobre el cuero. A los cuales habría que añadir también otras técnicas tradicionales sobre otros soportes, siempre como un soporte para la expresión artística.

Si hubiéramos dispuesto de más tiempo, la obra seria más extensa y tendría más dedicación exclusiva, pero a pesar de ello me encuentro satisfecha con el resultado expuesto.

Hemos querido plasmar en estas páginas, una orientación hacia una técnica que, aunque no olvidada, posiblemente sea poco considerada como arte, ya que siempre se trabajó como artesanía. Una artesanía trabajada desde que el ser humano descubre el fuego, y que a través del tiempo, se ha ido perfeccionando y practicando en numerosas ocasiones, gracias a la evolución de la herramienta, y el saber hacer, y oficio del artista, sus trabajos son arte, con mayúsculas. Sin olvidar, por supuesto, una artesanía milenaria, utilizada por el ser humano como un modo de expresión artística, y una forma de comunicarse con él, y por qué no decirlo, un modo de vida.

Siempre hemos deseado alcanzar lo buscado, arte por el arte, con el calor, con el fuego. Nosotros como artistas, nos sentimos dominadores de una materia viva y escurridiza como es el calor del fuego, y guía, de esa materia “incontrolada”, a veces. Pero, dominado por nuestras manos y mente. Y que, gracias a los nuevos equipos y herramientas, hemos conseguido lo que

queríamos de ella, sin ningún peligro. Pirograbar, es hacer historia con una técnica milenaria, cuando lo realiza un artista, y como hemos podido comprobar en este proyecto, “Artista es toda persona que realiza un arte”, en este caso, el Arte del Pirograbado, “Arte con Fuego, sentimientos y emociones de un momento único”.

7. Bibliografía.

- CORBIGNY, E. *Doma Natural, adiestramiento del caballo en libertad, pie a tierra y montado. Manual de etología aplicada a la equitación*. Barcelona. Editorial Hispano Europea.2010.
- HALLER, M. *Guía de las razas de caballos*. Barcelona. Ediciones Omega S.A. 1994.
- HILL, C. *Cómo piensa tu caballo*. Madrid. Ediciones tutor S.A.2013.
- LLADÓ i RIBA, T; PASCUAL I MIRÓ, *El cuero*. Barcelona: Ediciones Parramón S.A. 2008.
- MACEK, R. *Beauty Equine,Un estudio de caballos de Raphael Macek*. Edit. teNeues Verlag.2013.
- Manos maravillosas. Ideas para pirograbado*. Madrid. Editorial Vega Publicaciones.1996.
- PASCUAL I MIRÓ, *Decoración de la Madera*. Barcelon: Ediciones Parramón S.A. 2010.
- PEACE, M; BAYLEY, L. *Piensa como tu caballo*. Barcelona. Editorial Acanto.2002.
- ROBERTS, M. *La unión, El hombre que escucha a los caballos habla a las personas*. Madrid. Ediciones tutor S.A.2000.
- RUIZ PEINADO, F, *Arte e Historia del Pirograbado*). Barcelona. Editorial Pacopeina.2008.
- SARAY, R. *Feelings*. Barcelona. Norma Editorial, S.A. 2008.
- SARAY, R. *In Requien*. Barcelona. Norma Editorial, S.A. 2010.
- SORLIN, P. Los hijos de Nadar .*El “siglo” de la imagen analógica*. Buenos Aires, La marca editorial, 2004.

ART & NATURE. *Arte y naturaleza, Carl Brenders*. 1976 [Consulta: 2014].
Disponible en: <<http://www.artandnature.com/brenders.html>>.

DAVID DELLA NOCE. *Davide Della Noce*. [Consulta: 2014]. Disponible en:
<<http://www.davidepirografia.altervista.org/>>.

FUENTES J. *El Hurgador, Arte en la Red*. 2012. [Consulta: 2014] Disponible en:
<<http://elhurgador.blogspot.com.es/2012/11/uruguayos-xv-martin-nunez-pirograbados.html>>.

MARTÍN NÚÑEZ. *Martín Núñez Uruguay, Pirograbados Madera*. Litu 2010
[Consulta: 2014]. Disponible en:
<<http://martinpirograbados.wix.com/martin>>.

MELANIE DELON. *Melanie Delon Illustrator*. [Consulta: 2014] Disponible en:
<<http://www.melaniedelon.com/>>.

REBECA SARAY. *Rebeca Saray Visual Artist*. [Consulta: 2014]. Disponible en:
<<http://www.rebecasaray.com/>>.

TIM FLACH. *Tim Flach Photography*. [Consulta: 2014]. Disponible en:
<<http://www.timflach.com/>>.

Wikipedia. [Consulta: 2014]. Disponible en:
<<http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada>>.